

NO ME OLVIDES, NO ME PERDONES // INSTANTE, NEGACIÓN, IMPOSIBILIDAD

[illegible]

**NO ME OLVIDES, NO ME PERDONES
INSTANTE,NEGACIÓN,IMPOSIBILIDAD
TFM**

**SERGIO ANDRES QUIROGA OCHOA
NIUB: 17794324**

TUTORA: LIDIA GORRIZ

**MÁSTER EN PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA
ARTE Y CONTEXTOS INTERMEDIA
FACULTAD DE BELLAS ARTES**

**UNIVERSIDAD DE BARCELONA
2021**

DE LOS INFRALEVES
QUE NO LLEVAMOS
EN MENTE, DE LAS
COSAS QUE SE
PASAN POR ALTO, SE
PIERDE, SE OLVIDAN,
NO VUELVEN JAMÁS,
MÁS GRANDE QUE EL
SENTIR ESTÁ EL NO
PODER EVOCAR
NUNCA MÁS

RESUMEN

"No me olvides, no me perdones" es una propuesta investigativa y de producción sobre la temporalidad, la materialidad y los imaginarios de un tema tan volátil y esporádico como lo son *los instantes*, en concreto las situaciones creadas por pequeños lapsos que modifican y niegan una aparente estabilidad persistente, estas a veces creadas mediante un proceso creativo performativo o enmarcando encuentros casuales en el contexto de una idea redundante.

Las piezas propuestas funcionan como una investigación profunda, donde toda la atención se centra en producir o evocar una leve situación en una nueva materialidad, una designación material a lo que no es un objeto, o dejó de serlo para ser más allá del mismo. Plantea también la idea de poder extender un instante a su máxima expresión, hacer del mismo un estado que se niega, que confronta lo que se considera verdadero en un proceso dialectico sin final alguno, pero sí en un eterno movimiento. Todo desde un proceso rumiante e insistente en la mente y en el diario vivir de las cosas que pasamos por alto.

Esta metodología que altera la manera de ver y propone diversas formas de entender un estado, de reconocer el antes, el durante y el después de cada situación, para así poder llevar al resultado de todo este proceso, el de hacer de los imposibles, reales de alguna forma, hacer de los intervalos algo mucho más pesado y repetible, recordar cada una de las emociones que nos agobian para representarles de alguna manera.

ABSTRACT

"Don't forget me, don't forgive me" is an investigative and production proposal about temporality, materiality and imaginaries of a subject as volatile and sporadic as *instants* are, specifically the situations created by small lapses that modify and deny an apparent persistent stability, these sometimes created through a performative creative process or framing casual encounters in the context of a redundant idea.

The proposed pieces work as a deep investigation, where all the attention is focused on producing or evoking a slight situation in a new materiality, a material designation to what is not an object, or ceased to be an object to be beyond it. It also raises the idea of being able to extend an instant to its maximum expression, to make of it a state that denies itself, that confronts what is considered true in a dialectic process without any end, but in an eternal movement. Everything from a ruminative and insistent process in the mind and in the daily life of the things we overlook.

This methodology alters the way of seeing and proposes different ways of understanding a state, of recognizing the before, the during and the after of each situation, in order to bring to the result of this whole process, to make the impossible, real in some way, to make the intervals something much heavier and repeatable, to recall each of the emotions that overwhelm us to represent them in some way.

PALABRAS CLAVE

EXCESO – IMPOSIBILIDAD – NEGACIÓN – INSTANTE – REPETICIÓN

KEY WORDS

EXCESS - IMPOSSIBILITY - NEGATION - INSTANT - REPETITION

CANSADO ESTOY
DE EVOCAR,
IMAGINAR,
DE IDEALIZAR Y
MENTIR
EN CADA
RECUERDO

ÍNDICE REFERENCIAL

1. OBJETIVOS

2. PRE

3. INSTANTE_____

4. NEGACIÓN

5. LISTA DE VERBOS NEGACIÓN

6. MENTIR

7. LOS EXCESOS

8. EL INSTANTE EN LOOP, LA IMPOSIBILIDAD TOMA FORMA

9. DESCRIPCIÓN PROCESO (PIEZAS ANTERIORES)

10. DESCRIPCIÓN PIEZAS FINALES

10.1 -“Todas las razones por las que no seguir adelante”

10.2 -“el final de tal recorrido tan liviano es el de chocar. No pienso acelero, no hay, se me olvida”

11. REFERENTES ARTÍSTICOS

12. CONCLUSIONES

13. BIBLIOGRAFÍA

14. WEBGRAFÍA

15. AGRADECIMIENTOS

1 OBJETIVOS

- Cuestionar la manera que percibimos la levedad y su manera de representarla
- Darle una nueva materialidad a algo que no la tiene, o modificar su forma
- Proponer desde la negación y el mentir maneras de producir instantes
- Entender que la memoria y los recuerdos son un antes de la producción, pero los mismos engañan y mienten, ya que no somos seres que sepan recordar perfectamente lo que sucedio, necesitamos de otros para evocar más exacto.

2. PRE

Ciegos sin rumbo fijo, así como funciona la mente, creando una incesante e incontable cantidad de pensamientos aleatorios, influenciados por nuestro vivir, por lo que percibimos real, por lo que consideramos irreal, por lo que vemos, por lo que creemos, incluso por lo que recordamos. Pensamientos mezclados y afectados por los deseos, por los querer, por el mal estar, por los otros. Esta sustancia imaginaria está compuesta de todos ellos, llenos de todo, los imaginamos.

Esta preconcepción es la descripción de un pre, del antes del pensamiento, de un mucho antes de las ideas, sabiéndose que el mundo de las ideas se puede concebir como un mundo sin forma, o con todas las formas posibles, pero imaginario aún, consideremos que una idea no es, tal vez nunca lo sea y al tiempo puede que sea cualquier cosa.

Tanto así que hablar de un pre-pensamiento, sea asignarle una forma y hacer del mismo con solo su descripción un objeto cambiante, que necesita de esta conversión matérica (en este caso verbal) para su existir, para poderlo convertir al plano real, al horizonte de lo perceptible.

Es imposible pensar en un algo que no exista, negaríamos esta inexistencia cada vez que la consideramos, pero, esa es la descripción mas acertada al momento de referirse al pre de un algo, un estado puro, que se transforma, que se niega a sí mismo para que tenga un inicio y se dote así de cualidades perceptibles.

¿Cuál es la preexistencia de un algo?

El imaginar, el idear, el ensoñar....

La imaginación como la unidad mínima del pensamiento, el origen puro para preconcebir una idea, un antes, un pre, una preexistencia de todo lo real. Allí en ese espacio no hay límite, la visión no se limita, No existen reglas, estamos dispuestos a completar dicho movimiento creando lo que nos rumea en la mente.

El completar el movimiento es convertirlo en un algo en el plano real, porque lo imaginario se queda en ese panorama y para crearlo hay que transformarlo a una unidad mínima, hacer del imaginario un estado en transición que sufre un intercambio matérico, a cualquier medio perceptible, a su nueva materialidad, o en algo tan leve como la evocación al sentir, corroborar por pura vivencia un acontecimiento.

Partir de lo mínimo, de expresión pura y básica, del sentir que nos convierte en más allá de un cuerpo, de una sensación un espacio, de una emoción todo lo que se crea.

La casi existencia, la levedad, lo invisible a penas sensorial, todo inicia desde lo muy poco, lo casi notorio, de lo que aún no se considera real, dado que, si no sale de la mente, nunca será más allá de un supuesto, una idea que choca una y otra vez contra otras ideas.

¿Es esa la existencia de lo leve?, momentánea, no puede ser más que un intervalo, un silencio planeado, un respiro, un palpar, y ya está, no se puede pretender que algo tan leve lleve consigo más peso que el propio.

Lo Liminal como el movimiento necesario al momento de crear, la conversión matérica que sufre un imaginario/idea/sueño o pensamiento antes de ser y necesario para hacer de ese algo una producción

Liminal en lo imaginativo, es pensar en el plano mental, en el pre a la imaginación, ese detonante al cual no podemos nombrar, porque como tal no existe, no es igual. Imaginar algo que no se puede imaginar, ese sería el instante/situación más puro de todos, tan puro que solo nombrarlo (materializarlo) ya lo convierte en algo más que una preconcepción. Por unos cuantos segundos ensoñamos con algo que no puede ser real y con este mismo proceso deja de serlo para siempre.

El instante está en ese punto medio entre una preconcepción de la imaginación, de la cual no somos conscientes y en el otro cuando se convierte en una idea, en un deseo de re-materializar, no necesariamente en algo tangible palpable.

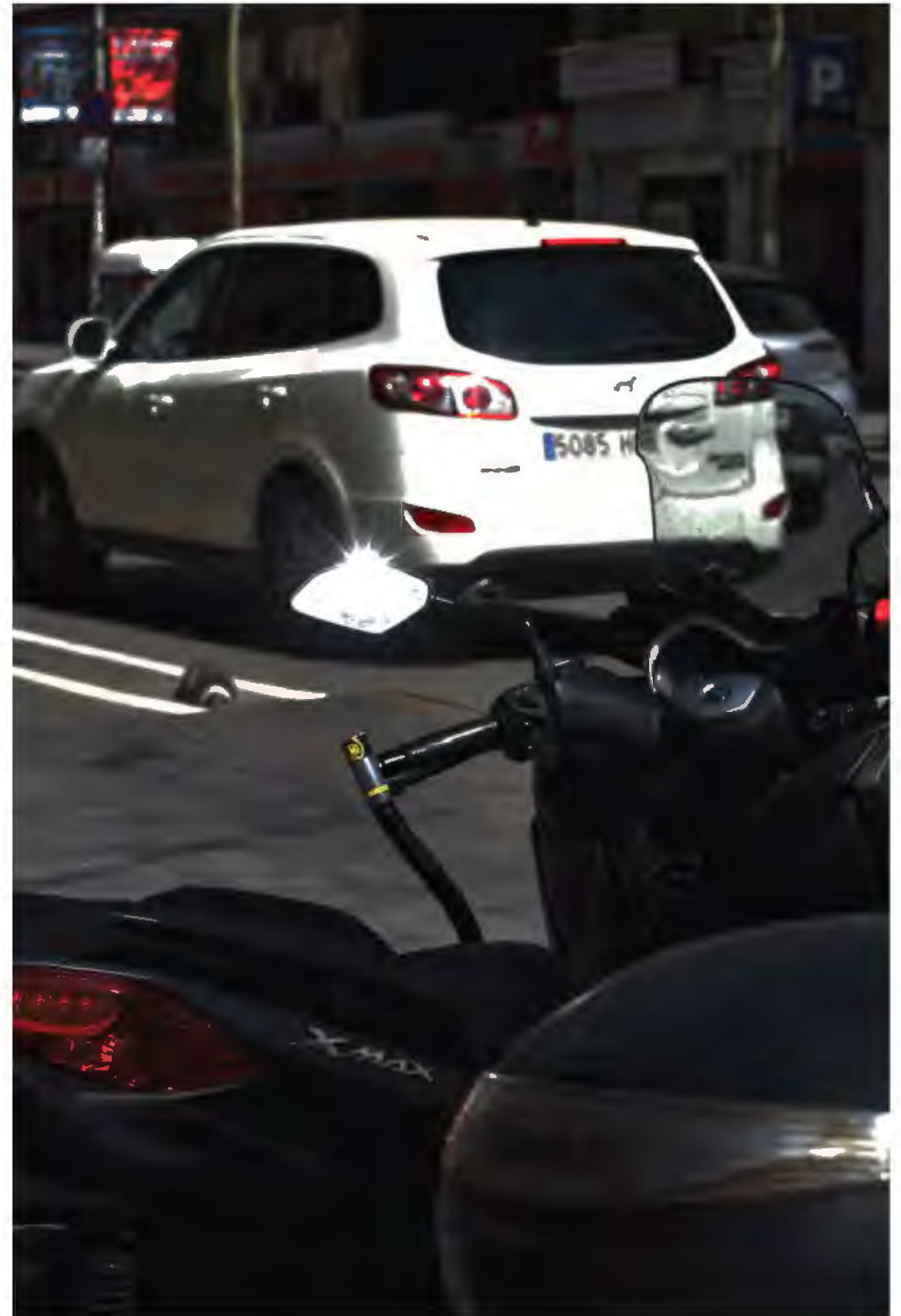
El instante ya se ha ido y ese constante ir y venir -movimiento- nos asegura que otro vendrá, un lapso fugaz pero constante, nunca igual, pero similar.

“Los entes liminales no están ni en un sitio ni en otro; no se les puede situar en las posiciones asignadas y dispuestas por la ley” (Turner, 1988) .Es entonces el instante una situación liminal que sucede en nuestra visión por un breve momento, para luego desaparecer conforme nos desplazamos, conforme el presente nos atraviesa y nosotros a él.

Un destello es tan leve que desaparece mientras sucede, aparece frente a nosotros y nos deslumbra con tan gran potencia que así mismo cambia, se modifica. Para seguirle debemos modificar nuestra aparente quietud de admiración para cazarle más no mantenerle. Sí se mantiene solo puede estar en el plano del recuerdo, ya no está ni en nuestros ojos, ni en la superficie en la cual se reflejó. La superficie es solo el medio en el cual sucede, es el medio donde se materializa, porque no solo es la luz del sol o de una lámpara la que nos da directamente en la vista, sino el movimiento que transita sobre otro como contenedor/presentador para que la información de dicha situación sea interpretada por nuestros ojos.

"Así, la liminalidad se compara frecuentemente con la muerte: con el encontrarse en el útero, con la invisibilidad, la oscuridad, la bisexualidad, la soledad y los eclipses solares o lunares" (Turner, 1988)

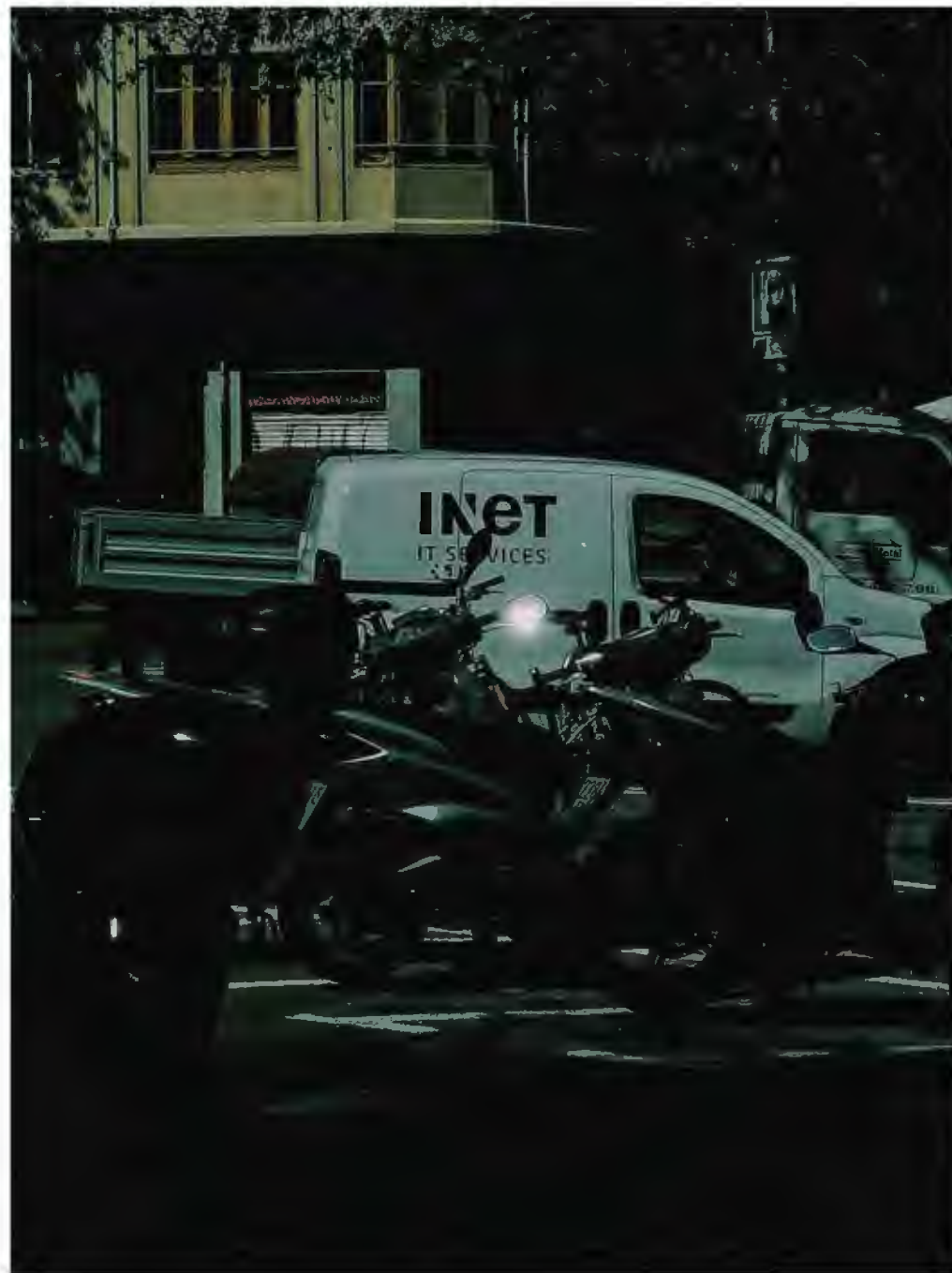
Para darle materialidad a un instante, es pertinente hablar de un destello de luz que se reflexiona/refleja sobre una superficie pulida, este destello es tan específico, tan leve, tan ligero, que sucede solo una vez y por un corto tiempo, en simultaneo tiene que cumplir con una cantidad de condiciones físicas (que lo vuelven robusto, en función a su dualidad conceptual-matérica) al punto que estos reflejos son más que una coincidencia (otro de los valores característicos de un instante).

Fotografía de archivo propio, capturas de instantes 2020-2021

Fotografía de archivo propio, capturas de instantes 2020-2021

Fotografías de archivo propio, capturas de instantes 2020-2021

Fotografías de archivo propio, capturas de instantes 2020-2021

3. INSTANTE_____

Empezar cuestionando la temporalidad, experimentar la levedad, comprender las cosas que pasan inapercibidas, porque siempre están (constantes) o porque no están lo suficiente como para generar interés en los demás (instantáneas),

Un instante dentro de su esencia/forma contiene dos estados, uno que afirma su estructura base, la de ser un intervalo corto de tiempo, y otro que a partir de su materialidad produce la sensación de ser constante, de ser eterno, es entonces donde el mismo instante contiene dentro de sí una dialéctica desde su formalidad, desde la misma existencia.

Un instante puede ser un acontecimiento irrepetible y hasta un algo imperceptible, conjuntamente es un proceso que se reitera más nunca es igual. El ejemplo más claro para ello es la reflexión de un destello de un rayo de sol sobre una superficie pulida/lisa, dependiendo nuestra zona geográfica y la hora en que observemos los destellos suceden, están ahí, nunca iguales, pero si persistentes, van sucediendo, a veces con gran intensidad, otras apenas perceptibles para quien se detiene a ver o para el que es cegado parcialmente por un de estos estados.

(Sica, 1951) *Miracolo a Milano*

En “*Miracolo a Milano*” una escena en particular donde la ciudad pasa por un fuerte invierno, en unas barracas donde vive gente en extrema pobreza, de manera escenográfica y de dramática comicidad los habitantes de este espacio, persiguen un rayo de luz, el cual les brinda unos cuantos segundos de calor, con escasos segundos se mueve aleatoriamente, a otro punto y repentinamente también desaparece, las personas como si supiesen que ya no habrán más momentos de sol siguen con sus tareas habituales.

Esa pequeña materialidad liminal, es el principio de esta investigación, un instante que por pequeño que parezca tiene la constancia y robustez de otros materiales/estados que consideramos estáticos inamovibles, una roca por ejemplo, *un instante* desde su inicio puede ser más allá de una serie de condiciones que hacen de él un algo perceptible, pero en simultaneo puede que ese instante aunque parezca imposible se produzca una y otra vez, no sin antes recordar que nada es igual, no hay dos iguales, nos es imposible ser dos veces, y aunque aparentemos ser iguales o repetibles, siempre somos un después o un antes, un recuerdo alterado o un proceso de reiteración del cual evocamos y buscamos constantemente.

Es algo que se nos escapa de las manos y que jamás recuperaremos, algo que no vuelve a pasar y de eso vivimos, de poder recordar, de poder rememorar algo que siempre deseamos pero que nunca sucederá de nuevo, los recuerdos funcionan de la misma manera, leves cual sentimiento, pero pesados en su percepción.

Esa especie de perdida es lo que nos lleva a lamentar, a sentirnos mal, a cuestionar por qué no nos fijamos antes de su esplendor, de su trascendencia física, estamos acostumbrados a que siempre estén ahí, (no los necesitamos) habituados a que el cielo se mueve y nosotros con él, a que los días tengan un principio y un fin, consabidos a que las cosas tengan un tiempo y de ese tiempo nunca nos cuestionamos más allá de un por qué, porque se reinicia, empieza de nuevo, si lo olvidamos hoy, mañana seguirá, aun siendo leve, sucederá otra vez, ilusorio remembrando el anterior.

Los sucesos, leves o pesados llegan, algunos viven para verlos varias veces, otros se quedan esperando esa tan anhelada reiteración, esa confirmación que al menos dentro de los imaginarios suceda frente nosotros, que estemos allí para dejarnos llevar una vez más y así, creamos maneras de hacernos creer que podemos tener lo que queremos instantáneamente.

Nos mentimos.

El *instante* en pocas es una situación liminal, entre algo que se ha ido y algo que al segundo llegará otra vez, una constante creación, una constante destrucción que en vez de desaparecer/restar, se transforma se crea una y otra vez hasta el final, si es que hay alguno.

Hay también algo más pequeño que un lapso corto de tiempo, algo más leve, el “*pre instante*”, ya nombrado anteriormente, que se caracteriza por ser un estado liminal, puesto que dentro de su estructura binaria está la de ser imaginado/pensado y la de poderlo producir/evocar, para que en ese intercambio matérico tenga una nueva forma, un nuevo estado, uno que está en movimiento en un sitio, donde ni un lugar y ni un espacio lo delimiten, el pre-instante es estado puro o sagrado de un instante, es ese antes de ser un algo en el plano real. Una anterioridad, un antes del todo, el chispazo antes de la idea, algo más pequeño que la misma.

Hacer de esta una nueva forma, un estado que no pretenda ser más que la reiteración de esa preconcepción, un objeto que no sea la obra sino un contenedor, un amplificador y repetidor de un instante o de una situación en particular, que desde ese proceso de re designación matérica, se niegue, se afirme como un estado, pero que se niega a sí mismo para convertirse en una nueva cosa, no necesariamente un absoluto, porque de la misma forma en que se crea también desaparece.

Un pequeño lapso de tiempo que se vuelva pesado, uno que lleve consigo la idea de evocarle una y otra vez, siempre queremos más, insatisfechos, buscamos maneras de poder recordar, de hacer de la sensación que sucedió una vez, la misma cuantas veces queramos, soñamos con imposibilidad, nos seduce de tal manera, que cegados por la búsqueda de lo imposible, chocamos contra toda realidad, contra nosotros mismos, pues no somos seres que recordemos a la perfección, mentimos, nos mentimos nuevamente.

"No me olvides, no me perdones. Acto #3"

Video performance // 00:20 segundos en loop

2020

4. NEGACIÓN

Dialéctica de los objetos (doble negación)

Negar todo

Cuando se piensa en lo negativo o en la negación misma se piensa que hay algo verdadero, algo correcto que se niega, que existe una fuerza contradictoria que no se conforma con lo expuesto, con lo establecido o con lo que se considera correcto. Lo verdadero como el hecho que consta que algo es correcto, que algo es admisible, pero ¿qué sustenta que algo no es? Hablar de un hecho es lo mismo que hablar de un no hecho, la ausencia no necesariamente es la única forma de negar algo.

"Se habla también de actitudes "negativas" que "en nada contribuyen" a cumplir con determinada tarea o a alcanzar un fin propuesto, así como de "sucesos" o "hechos negativos", pero aquí en el sentido de que se oponen a nuestros planes, expectativas o esperanzas. Aquí la negación adquiere una valoración que la asimila a algo malo o al mal. Mientras que lo positivo es asociado con lo constructivo, lo creativo, lo armónico y lo vivo, lo negativo viene unido a lo nefasto, a lo aniquilador y a la muerte. Parecería que lo positivo nos conduce por el camino de la verdad y la justicia, mientras que lo negativo nos aparta de la senda correcta." (Brauer, 1993)

La negación como un estado que se opone a sí mismo y a la producción material, al bienestar y a lo predispuesto, la negación como un espectro emocional propio, un estado que lleva a la radicalidad para su propio entendimiento, y que no solo es la negación de la forma sino a la variabilidad de esta, que busca un punto de vista diferente al usual, y que modifica todo mientras plantea maneras que no son las únicas de interpretarle en el mundo de la materialización de los supuestos, las creencias y la formulación del conocimiento desde la experiencia.

Percibir/mostrar la realidad desde otro punto, el del ocultamiento, el de la ceguera desde dos puntos, el que pretende no ver más y el que ve tanto que ya no puede ver, esa misma dualidad, esa doble negación, de una levedad o estado mínimo, esa sobreexposición, ese todo frente a cada uno. También esa multiplicidad de un objeto por mínimo que pretenda ser se puede extender mucho más, tanto hacia un lado como hacia otro.

La negación como un gesto, que trasciende la misma idea del gesto como expresión que solo da cabida en la ausencia de las formas, una actitud que también puede ser vista desde su máxima expresión, desde la exageración misma del estado (los excesos) y del momento que no es más que un momento en sí, una manera de expresión que pasamos por alto, esos instantes que se quedan en el olvido y que se desaparecen con tanta facilidad.

Investigar lo que niega, lo que se niega a sí mismo, para convertirse en otro, que cuestiona los absolutos, que niega lo supuestamente estático lo que no sufre cambios aparentemente, que tiene una pluralidad en el significado, que incluso va acorde con el derrumbamiento emocional personal y que se adhiere más a lo volátil o poco predecible que es el conocimiento en arte.

Es entonces la negación la manera de materializar un instante, para poder nombrarle, para dotarlo de una nueva materialidad que niega su estado natural, para así poder producir un estado cuantas veces se quiera, negar su forma original, irrepetible, para que con su nueva manera, sea una reiteración del mismo, una negación de sí, pero a la vez una reafirmación, y aunque existan los imposibles, se encuentra la manera de hacer creer que lo que tenemos de frente es real, que aconteció tal cual lo vemos.

Un instante que se niega a sí mismo, es ahora un objeto dialéctico, que contiene dos puntos extremos, en donde ninguno es el correcto, donde ambos pueden ser su nueva forma, ninguno pretende ser absoluto, no pretende remplazar el instante original, porque está allí, intermitente, pero eterno, con pausas, pero sin final aparente.

El instante que se convierte en otro, no es más que el intercambio matérico/conceptual, para hacer del mismo una evocación lo más similar a la realidad.

Desde lo imposible es complejo llegar a darle sentido y forma a lo que se considera irrepetible, imposible, es necesaria la negación del objeto mismo para hacer del mismo, un estado/forma que nos hace recordar la sensación similar (más no igual) que buscamos, llenos de deseos por repetir, cansados de solo mirar una sola cosa, de sentir siempre igual, evocamos.

Cuando un ser/algo deja de ser sí mismo para convertirse en otro. Una de las negaciones más importantes a destacar es la de cuando un ser deja de ser sí mismo para convertirse en otro, cuando se trasciende y se transforma; este simple acto, ya debería ser tomado como un proceso de negación de sí mismo, un acto casi que involuntario donde todos los seres estamos en un constante cambio, un cambio inconsciente, pero a la vez imposible de negar. Darle paso a todas las sugerentes formas en las que se puede evocar una sensación, sin pretender repetir ese algo, pues ya fue y será de nuevo otra cosa.

LISTA DE VERBOS NEGACIÓN

- Diferencia
- Carencia
- Ausencia
- Supresión
- Sustitución
- Separación
- Conflictos
- Ser otro
- Falta (ausencia)
- Presencia de una ausencia
- Rechazo
- Fracaso
- Deshacer
- Destruir
- Desechar

- Abstener
- Resistir
- Ir en contra
- Cancelar
- Anular
- Romper
- Abolir
- Tachar
- Eliminar
- Exterminar
- Excluir
- Ignorar
- Huir
- Mentir
- Renegar

6. MENTIR

¿Cómo poder producir un instante?

Mintiéndonos

Nos mentimos al recordar, negamos la realidad mientras creamos una propia, en los sueños, en los momentos que solo pensamos, que solo nos cuestionamos, es ahí donde creamos a partir del engaño, un engaño propio que sabe bien, que puede ser el inicio de cualquier investigación, puede ser el inicio de una forma, de un pensamiento, de una manera de producir, crear desde los recuerdos, asignar formas a lo que ya no es una forma dentro de nosotros, para así evocar eso tan anhelado que nos rodea sin descanso la mente.

Hacemos transiciones matéricas todo el tiempo, modificamos las formas de lo que vemos, para llevarlas con nosotros, para guardarles de alguna manera, y es así como funcionan nuestros recuerdos, permeados de una gran cantidad de verdad y hasta de una especie de libreto que hace creer que sucedió, similar a como lo contamos mas no igual, nunca igual, es imposible.

Y es sobre esa imposibilidad que nos empuja a tener que pensar en una nueva forma, a darle materia y movimientos a nuestros relatos, a lo que deseamos comunicar, a lo que traemos de los recuerdos y lo materializamos al mundo de lo real, a lo palpable, a lo visible, a lo perceptible para los demás, esa es la asignación material de los recuerdos, desde la mentira, desde la negación propia del recuerdo para hacer del mismo uno nuevo.

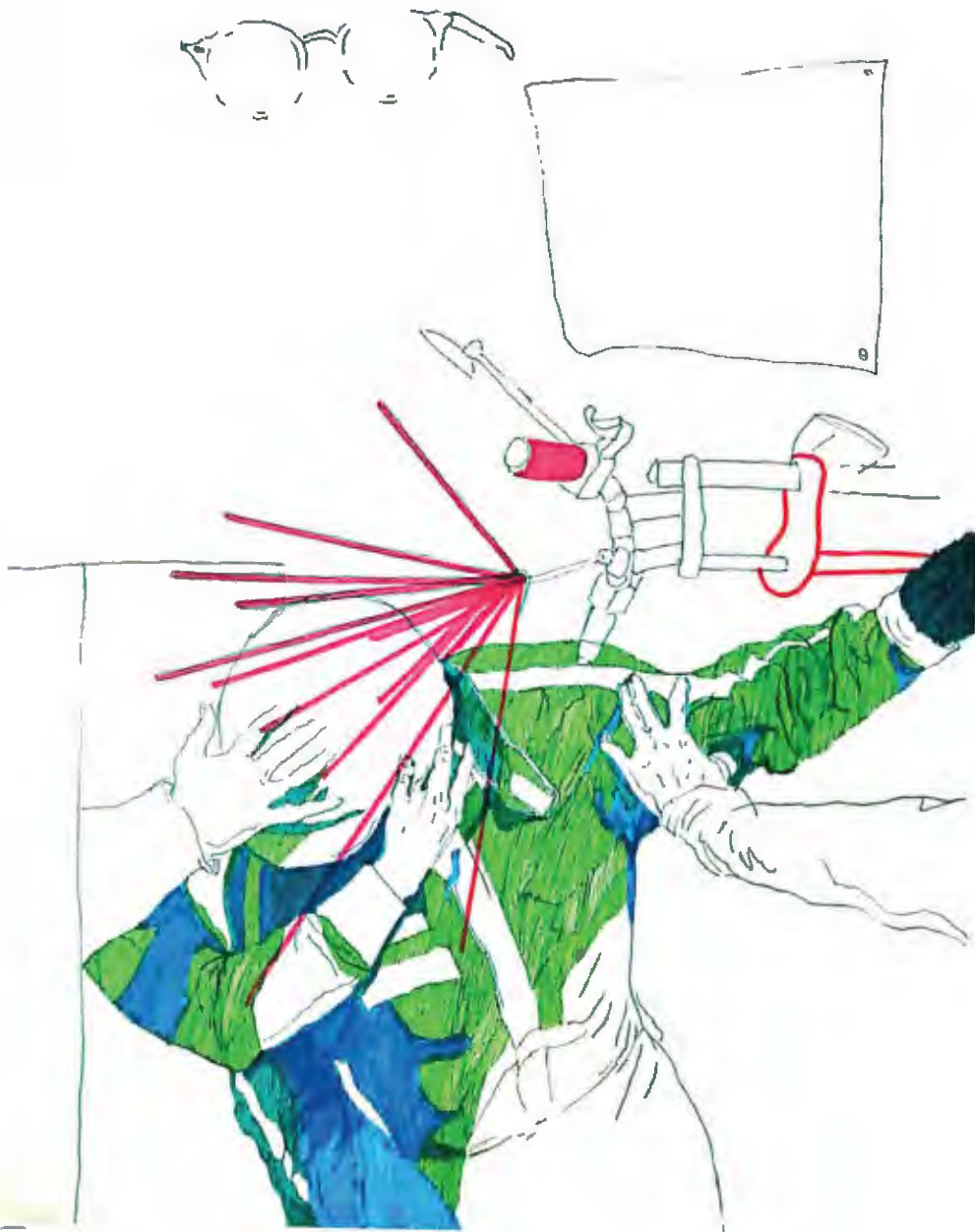
Aprendices emocionales y visuales, narradores de nuestras experiencias, de las sensaciones que surgieron de cada práctica, las emociones hacen que los recuerdos se sientan más vividos, que se rememoren constante e intencionalmente los evocamos, buscamos de esa anterior sensación, de toda la emoción de un momento una y otra vez, llevamos la repetición a su forma más natural, la de ser imperfecta, a entendernos como seres racionales más no perfectos.

Creamos a partir de lo ya visto, dependemos de la emoción anterior con respecto a la situación que vivimos, dependemos de la ubicación de estas situaciones, es imposible pensar en un futuro cuando no se sabe de que tratará este mismo, aprendidos nuestros cerebros, memorizan situaciones para aprender de ellas, para utilizarlas nuevamente y así no andar ciegos y sin rumbo.

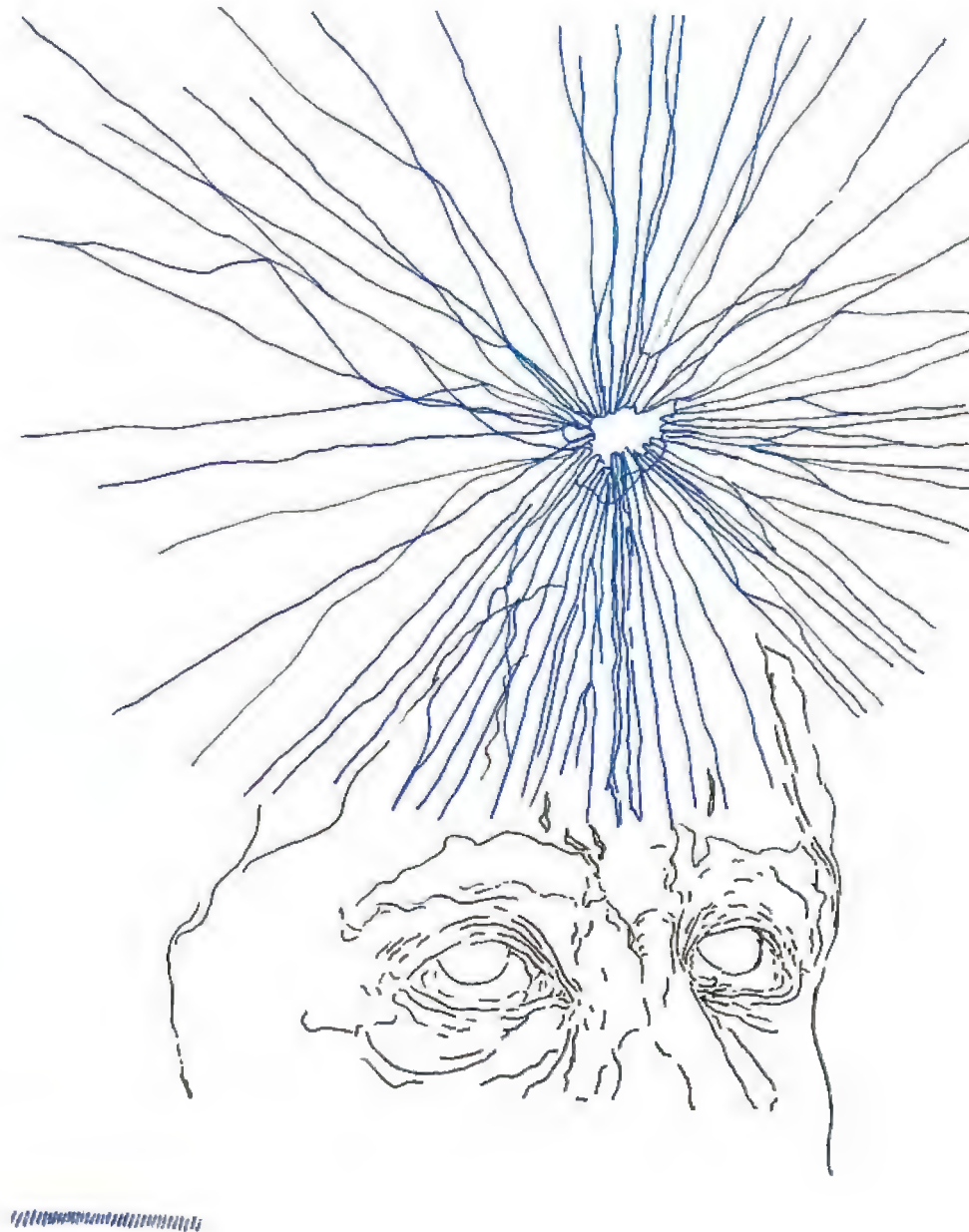
No creamos desde cero, nos mentimos, tomamos una cantidad incalculable de instantes y situaciones emocionales, para darle forma a cuanto deseo se nos cruce en la cabeza, para darle forma a lo que creemos, para hacer sentir nuevamente. Así mismo no hay nada original, nada nuevo, todo está filtrado, todo lo que se produce no pasa desapercibido, se guarda toda esta información, para luego cambiarle, modificar su forma y así poder crear.

Sobre esas imposibilidades nos lamentamos, creamos maneras de volver a sentir igual, pasando por alto lo complejo que puede llegar a ser eso, nada es igual, nada se repite, todo cambia y de maneras tan inesperadas, tanto así que es más fuerte la sensación de frustración al no poder evocar más, que el deseo de vivir nuevas experiencias, estas mismas son frustrantes, producen miedo, pues funcionamos a partir de juicios y creencias, para basar nuestras decisiones, nuestro pensar, es impensable andar sin mirar atrás levemente.

Los recuerdos no son registros de alta fidelidad, por ende el narrador, depende de la manera en que recuerda y como la emoción hace parte del proceso de evocar y materializar dicho instante, mentimos para poder crear, para darle una forma a la mezcla de nuestros recuerdos y emociones, hacer de los mismos una forma que cambia, según el uso que se le a tal forma, una forma que nos ayuda a recordar, un contenedor de situaciones, un creador rumiante de instantes por leves que parezcan, pero con la robustez que le brinda la mentira, la misma que admite que se convierta en cualesquiera sea la forma que se haya optado, es más importante retomar el sentir así no sea igual, que repetir una imposibilidad propia.

"I'M NOT" // Tinta sobre papel fabriano // 22cm x 28 cm // 2020

"Negar desde la misma forma" // Tinta sobre papel fabriano // 22cm x 28 cm // 2020

puede que la misma velocidad no me interese

puede que yo no pueda mirar detenidamente algo que pasa frente a mi

no

deseo experimentar la velocidad, sentirle como la siento cuando sueño
cuando pienso, cuando imagino situaciones sin finalidad alguna
una evocación inconsciente e instantánea pero permanente de un suceso
accidental

de nuevo me siento

soñando, flotando, desprendido, siendo llevado

siendo empujado por mi propia cuenta

libre de poder imaginar todo lo que pienso
de sentir todo lo que siento

libre de olvidar todo lo que prometí guardar

viéndome desde lo que el otro ve

espectando de alguna manera, esa manera tan propia de chocar con la
realidad

golpear lo verdadero

colisionar cual imaginador

mi plan es el de avanzar tan rápido para poder olvidar, para cegarme de
solo pensar una cosa

ir tan rápido que cueste mantenerse en pie

que sea casi que imposible detenerse ya

y sí hay un final, el final de tal recorrido tan liviano es el de chocar
derrotar la tristeza, de tanto pasarla por alto

de tanto acelerar

todo puede tornarse confuso, borroso, pero soportable, llevadero
lleva todo lo que tengas, llévalo contigo, para que cuando se termine te
desprendas, te manifiestes en contra de lo que eras

errante

pisando fuerte, fijando un punto

no pensar en llegar, no pensar, no se puede lamentar ya

no se puede parar más, no hay regreso, no hay arrepentimiento,

soy contenedor de las consecuencias

de los malos pasajes

no hay tiempo siquiera para mirar atrás luego del estallido

7. LOS EXCESOS

Lo imaginario choca con lo real, de igual forma como tenemos una capacidad ilimitada de imaginar, así mismo nos ciega al solo vivir en el horizonte imaginario, los excesos pueden considerarse un juego de contrarios, de límites, de puntos lejanos entre sí, pero conectados por un mismo concepto.

Se propone el exceso como herramienta de creación, el cual consiste, en tomar un objeto/concepto cualquiera y llevarlo a su máxima expresión y también a su mínima expresión (*unidad mínima= pre*), ambas haciendo de un algo una conversión matérica, excediendo el uso de la misma forma para hacer de la misma una repetición en loop, un instante prolongado. El solo pensar en algo tan leve como lo es un instante, es a la vez una manera de darle peso y robustez a su minúscula cualidad de solo suceder en nuestros ojos, aunque sería mentir el hecho de que todos estos lapsos de tiempo donde existe una situación no sucedan todo el tiempo aun así no los miremos, ni estemos allí para experimentarlos.

La dualidad que contiene ya un instante, es la forma que se apropia está investigación para así poder crear el instante a algo más allá del mismo, a el exceso como forma, exceso como la manera de observar todo lo que nos sucede, excesivamente podemos observar y recaer una y otra vez en pequeños momentos situacionistas* ya que están allí y suceden una y otra vez, se podría comparar un instante con la infinitud separada de gotas al momento de una lluvia, son tantas que no podemos verles a todas al tiempo, aunque si estamos observando una gran cantidad nos es imposible poder recordar, el exceso también podría nublar, el exceso puede enceguecer de tanto ver.

El peligro de vivir en el mundo imaginario puede recaer en creer que todo puede ser real, que todo puede suceder con solo imaginarlo, pero la imaginación es solo un pre un antes de la creación y ese intercambio matérico es solo una de las tantas formas de prolongar algo que sucede muy tenuemente.

El dejar de soñar, para negar la misma preconcepción de un algo que solo nos lleva al mismo punto el de deleitar la imposibilidad, lamentar una y otra vez no hará que todo se convierta en real, sufrimos pero más allá de eso, proponemos más intercambios matéricos (no necesariamente el de máxima expresión y mínima) sino, cualidades

Ir tan rápido que sea imposible frenar, imposible detenerse a pensar. A modo de metáfora se utiliza la idea y la sensación de ir tan rápido en un coche que, en esos pocos segundos, aunque contemplemos la idea de frenar nos sea física y emocionalmente imposible. Experimentada o no esta circunstancia, somos capaces de producir, entender y hasta sentir, cada uno de estos instantes desastrosos, estos accidentes, esos finales adversos de cada recorrido, que nos afectan y nos da la sensación de malestar aun así no los hayamos vivido.

¿Soñamos muy rápido?

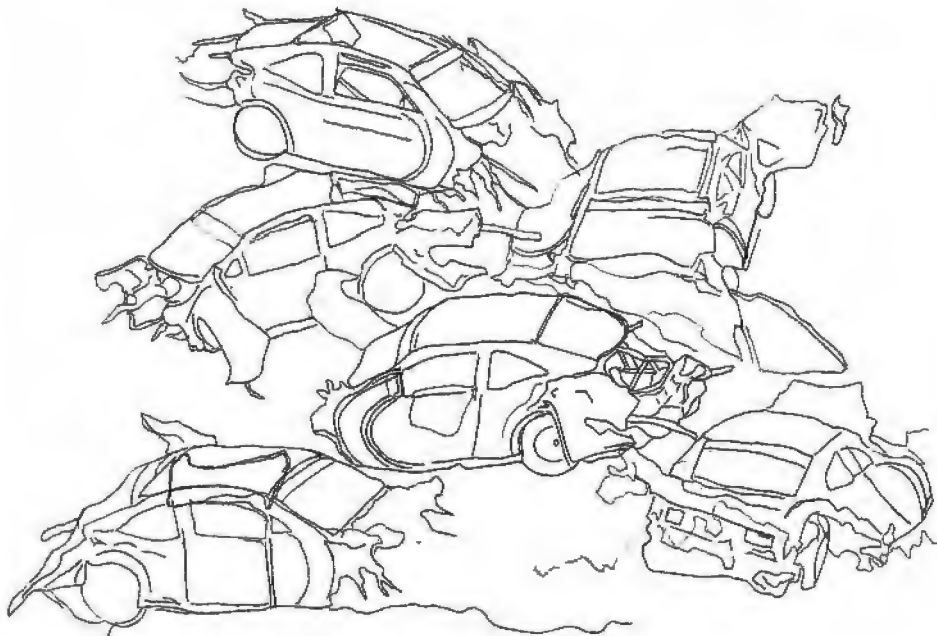
"<no hay ciencia del accidente>, advertía hace mucho tiempo Aristóteles. A pesar de la cindinica, que evalúa los riesgos, no hay accidentología, sino descubrimiento fortuito, invención arqueotecnológica. Inventar el barco de vela o de vapor es inventar el naufragio; inventar el tren es inventar el accidente ferroviario del descarrilamiento, inventar el automóvil particular es producir el choque en cadena en la autopista" (Virilio, 2009)

Detenerse al pensar, detener el pensamiento, adicional de ser un exceso incontrolable de la mente, nos cuesta dejar de pensar, dejar de crear una y otra vez, esa cantidad de ideas que chocan una y otra vez sin ser del todo reales, que solo suceden en la mente, son la unión que puede existir entre un pre instante y el exceso mismo de solo pensar una sola cosa cual rumiante, como un repetidor intensional

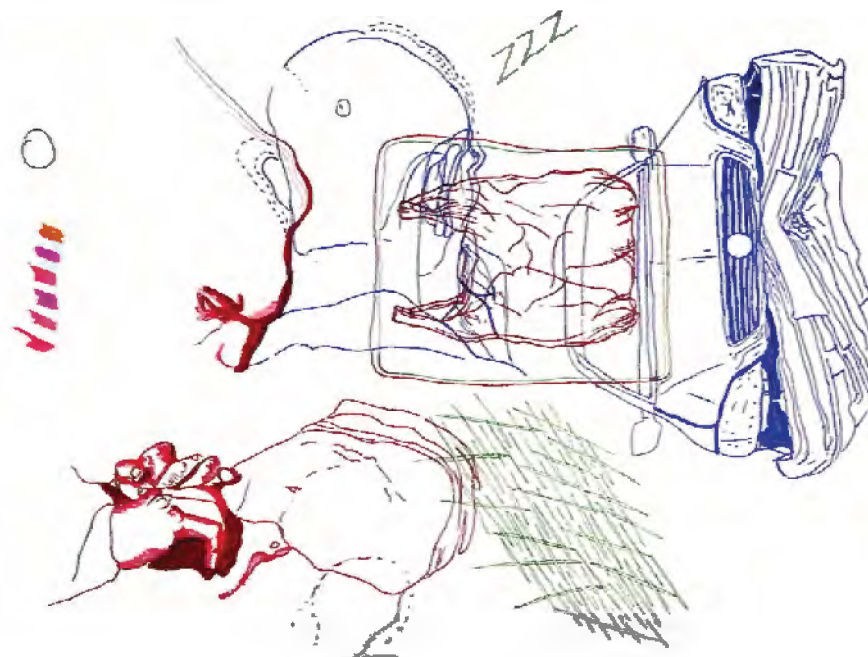
"La leyenda nos presenta a Homero ciego porque en la historia tradicional el poeta épico es un ciego al que la musa, al darle el canto, ha quitado la vista. ¿Y no es, cuando menos, curiosa, la analogía entre el poeta ciego y la costumbre todavía viva en España, sobre todo en las islas Canarias, de cegar a los canarios para hacerles cantar mejor? Sumidos en las tinieblas, de modo que ya nada los distrae, poetas y canarios se reconcentran, solitarios, en su alma canora. También el poeta ciego ha de ser incluido, por lo tanto, en la categoría de las "crueldades prácticas" " (Savinio, 2010)

Estar ciego de solo pensar en una cosa, donde ya nada distrae más allá que el mismo pensamiento reiterativo, la misma sensación nostálgica, la necesidad de tener que producir o repetir cierta circunstancia. Más allá de ser un impulso creador, es también una manera de centrar una investigación que solo se compone de una cosa, tan pequeño como es el caso de esta investigación que parte de un instante, de un destello reflectado, de una sensación de que se piensa y se siente tan rápido que nos es imposible parar.

Nos es imposible no sufrir emocionalmente cuando algo de lo cual casi deliramos no es real, no se le puede repetir o no es más, porque ya no existe, nuestro deseo constante de poder evocar, de poder materializar, y sobre todo de poder sentir nuevamente cuantas veces queramos, es parte de esa ceguera, es hacer de la misma un estado más no una condición física, buscamos y solo miramos eso que todo el tiempo pensamos, aunque sigamos mirando, toda la atención se dirige a lo que nos ciega.

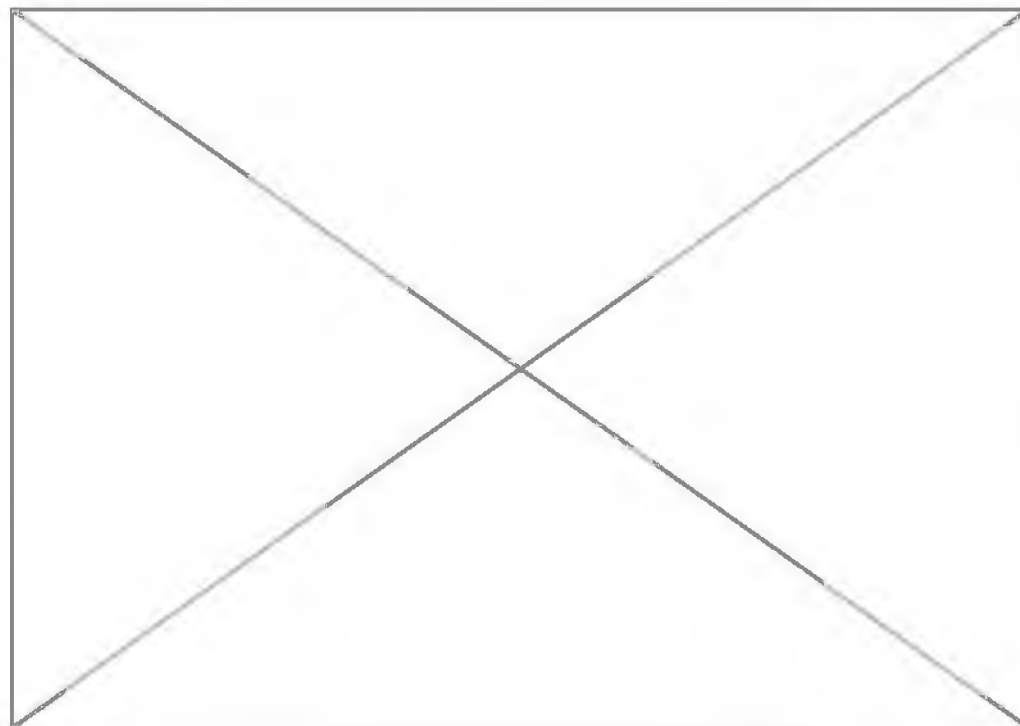
Estudio choques // tinta sobre papel // 22cm x 29 cm // 2021

"¿soñamos muy rápido?" // tinta sobre papel // 22cm x 29 cm // 2021

"Solo quiero lo que tener no puedo" // tinta sobre papel // 22cm x 29 cm // 2021

8. EL INSTANTE EN LOOP, LA IMPOSIBILIDAD TOMA FORMA

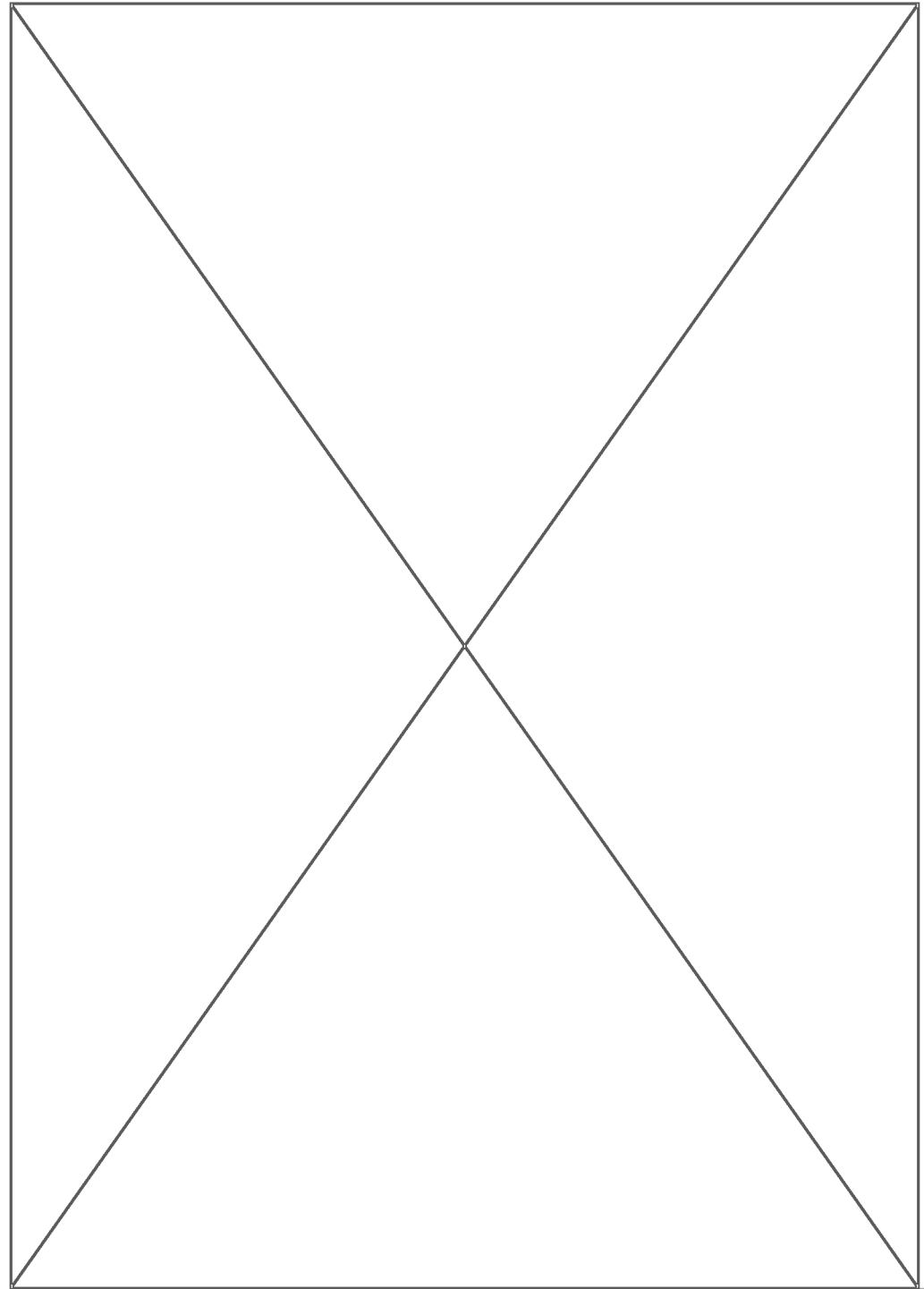
Luego de hablar de lo anterior al instante, del instante mismo en si y de las maneras en que se intenta poder evocar/repetir la sensación percibida durante cada una de las situaciones, está la materialización de esa negación, la reiteración de un instante para hacer de algo tan leve, un supuesto eterno, uno que pareciese sin movimiento, pero que solo emula un intervalo cualquiera.

Poniendo a prueba el concepto ya descrito anteriormente de transición matérica o de designación material a algo que no lo es, las piezas propuestas para esta investigación, intentan desde su forma ser un contenedor, repetidor de situaciones, un recopilador de instantes, un emulador de cuanto cosa consideramos debemos repetir.

Al momento que un instante se percibe como un loop, como una reiteración, pierde su levedad y le da paso a una creación constante de levedades, a una rigidez compuesta por la reiteración mínima de cada lapso que dejamos pasar por desapercibido, o que sucede en los ojos del observador y ya está, la pieza solo contiene.

Y como ejercicio investigativo performático, se propone dejarse caer cuantas veces se considere necesario, se considera cegarse de solo ver una cosa, nublarse de solo imaginar algo que aun no exista, el exponer los deseos y las creencias también son parte de toda investigación, minimizar y hasta negar cada concepto para luego llevarlo al lado contrario, exceder el limite, acelerar más no pensar, *"Creo en el mundo como en una margarita, porque lo veo. Mas no pienso en él porque pensar es no comprender...No se hizo el mundo para pensar en él (pensar es estar enfermo de los ojos) sino para mirarlo y aprobarlo"* (Pessoa, 2013)

La producción de un instante, la contradicción del mismo, la decisión de darle robustez a algo liviano, la recopilación de todo lo que nos recuerde una situación en común.

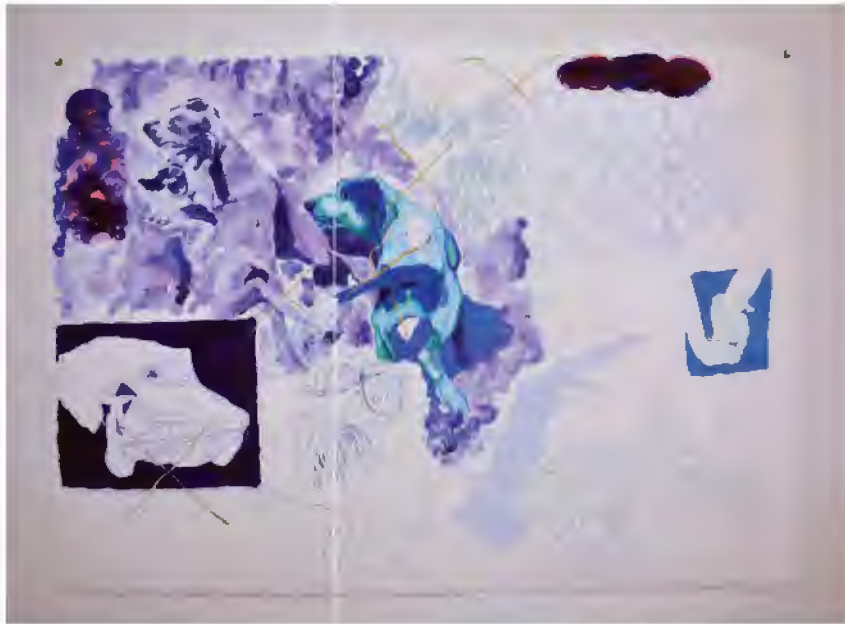
9. DESCRIPCIÓN PROCESO (PIEZAS ANTERIORES)

"How do you forgive yourself for all of the things you never became?" // 2020 //
Pintura acrílica sobre papel acuarela

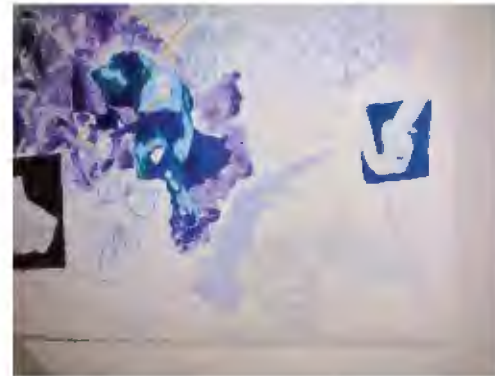
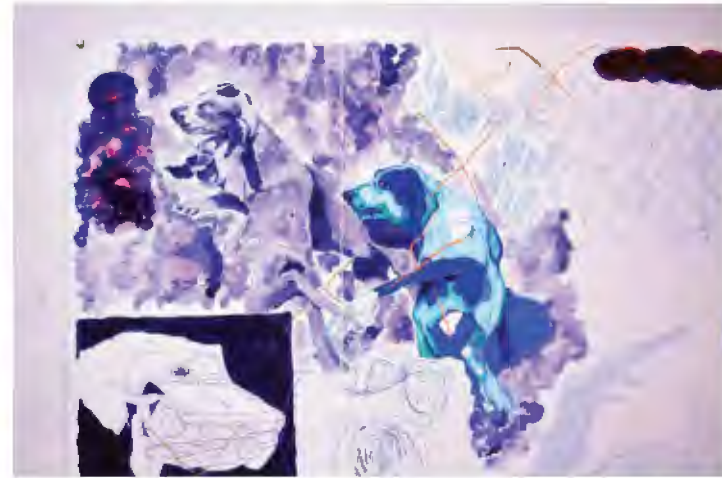
Esta pieza es uno de los tantos resultados plásticos que pueden surgir de proponer transacciones matéricas donde la información/emoción se traduzcan en varias formas (collage). Los símbolos y estilos de dibujos son recopilaciones de situaciones que encuentro partiendo de un tema en específico como lo son en este caso, la caza de animales a modo de metáfora y objetos dañados o rotos y que aparecen reiteradamente en mis investigaciones.

"i want to be Lee from Manchester by the sea" // 2020 // pintura acrílica sobre papel acuarela

Esta pieza al igual que la anterior es uno de los tantos resultados plásticos que pueden surgir de proponer transacciones matéricas donde la información/emoción se traduzcan en varias formas (collage). Los símbolos y estilos de dibujos son recopilaciones de situaciones que encuentro partiendo de un tema en específico como lo son en este caso, la caza de animales a modo de metáfora y objetos dañados o rotos y que aparecen reiteradamente en mis investigaciones.

"No me olvides, no me perdones. Acto #3" // Video performance en loop // 00:20 // 2020

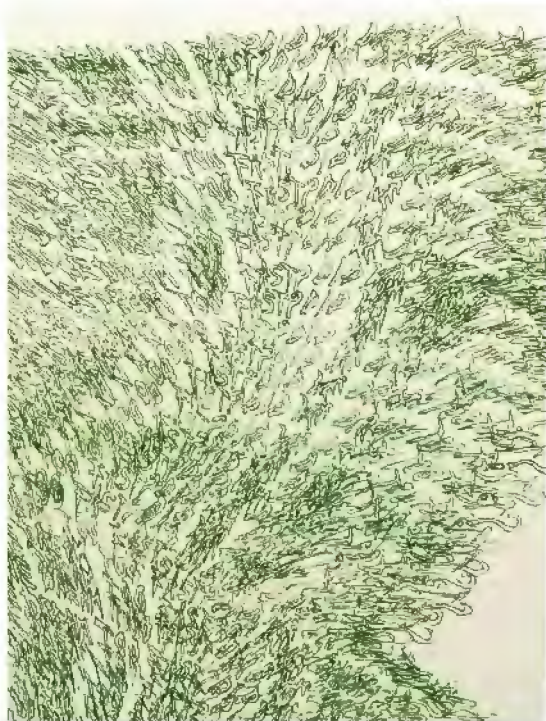
La metodología de producción de esta pieza es la de designar un material/forma a lo que no es un objeto, proveer de un nuevo lenguaje una situación (llorar) y hacer de ella una repetición de un estado, hacer de la emotividad una constante, una situación que finge ser una acción más no la acción como tal.

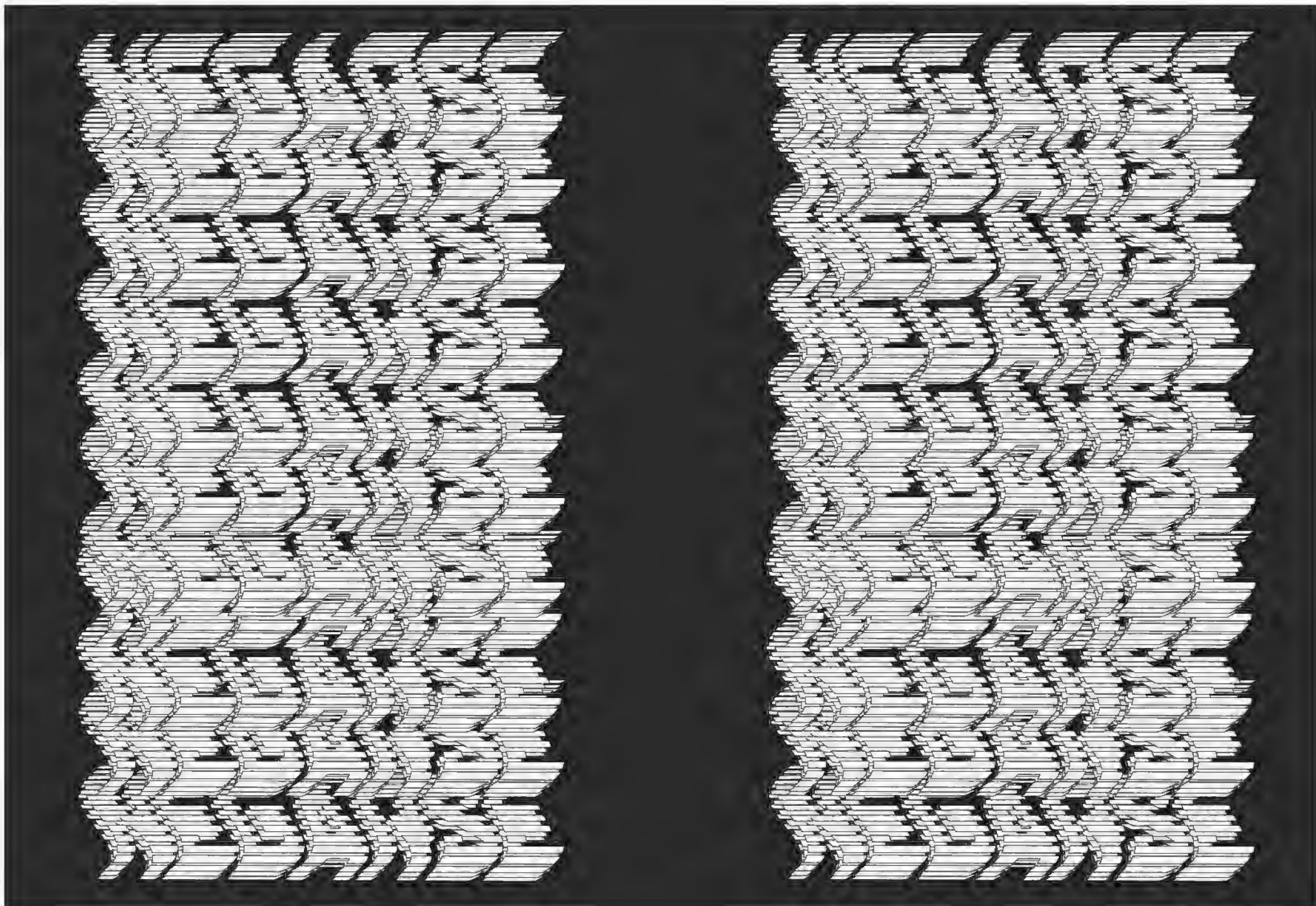

"Did we dream too fast?" – "ya no estoy aquí" // 2020 // tinta sobre papel acuarela

Ambas piezas son parte del proceso de búsqueda de re-materialización de un estado o una forma, en este caso la del uso de lenguaje como una imagen que aparenta y produce un movimiento en su estructura.

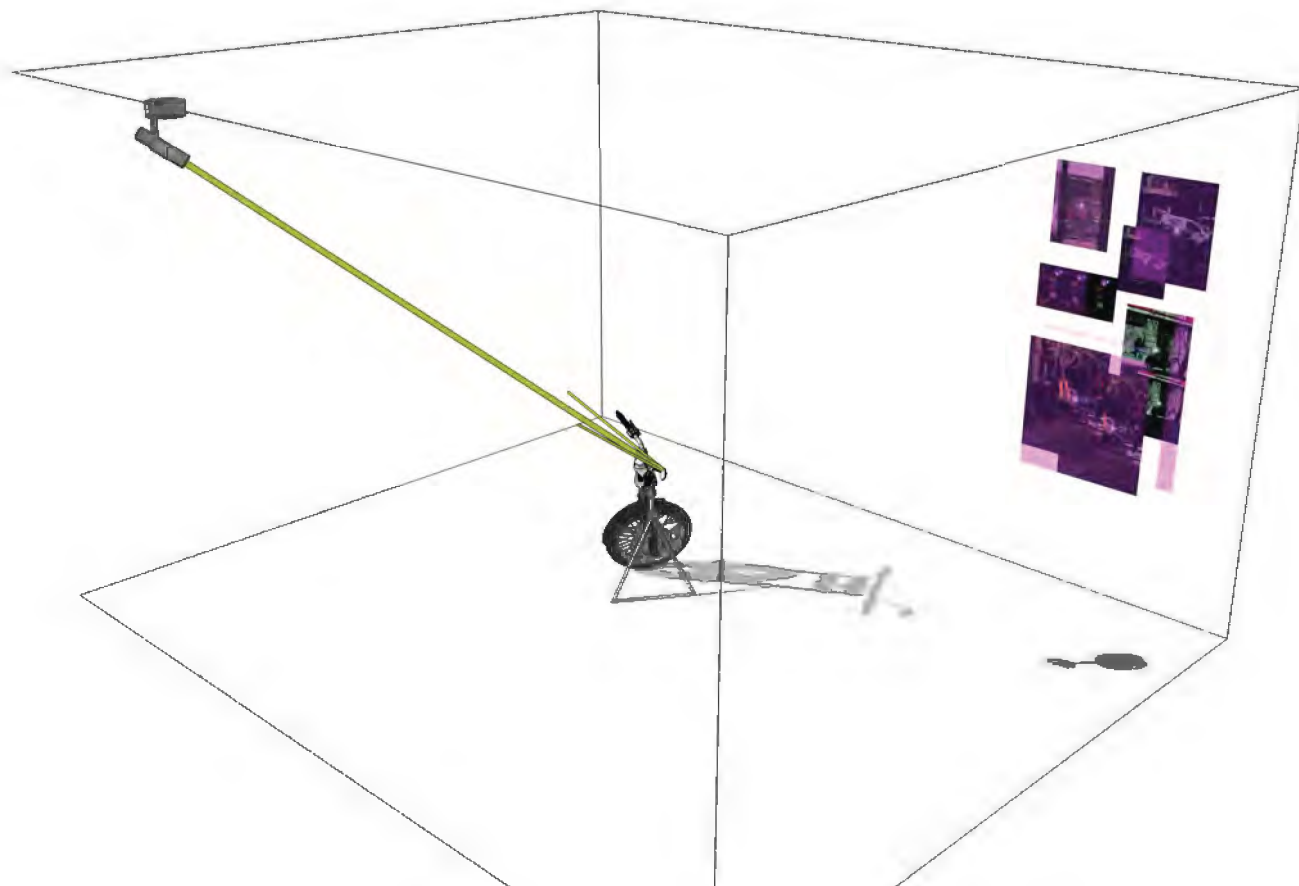

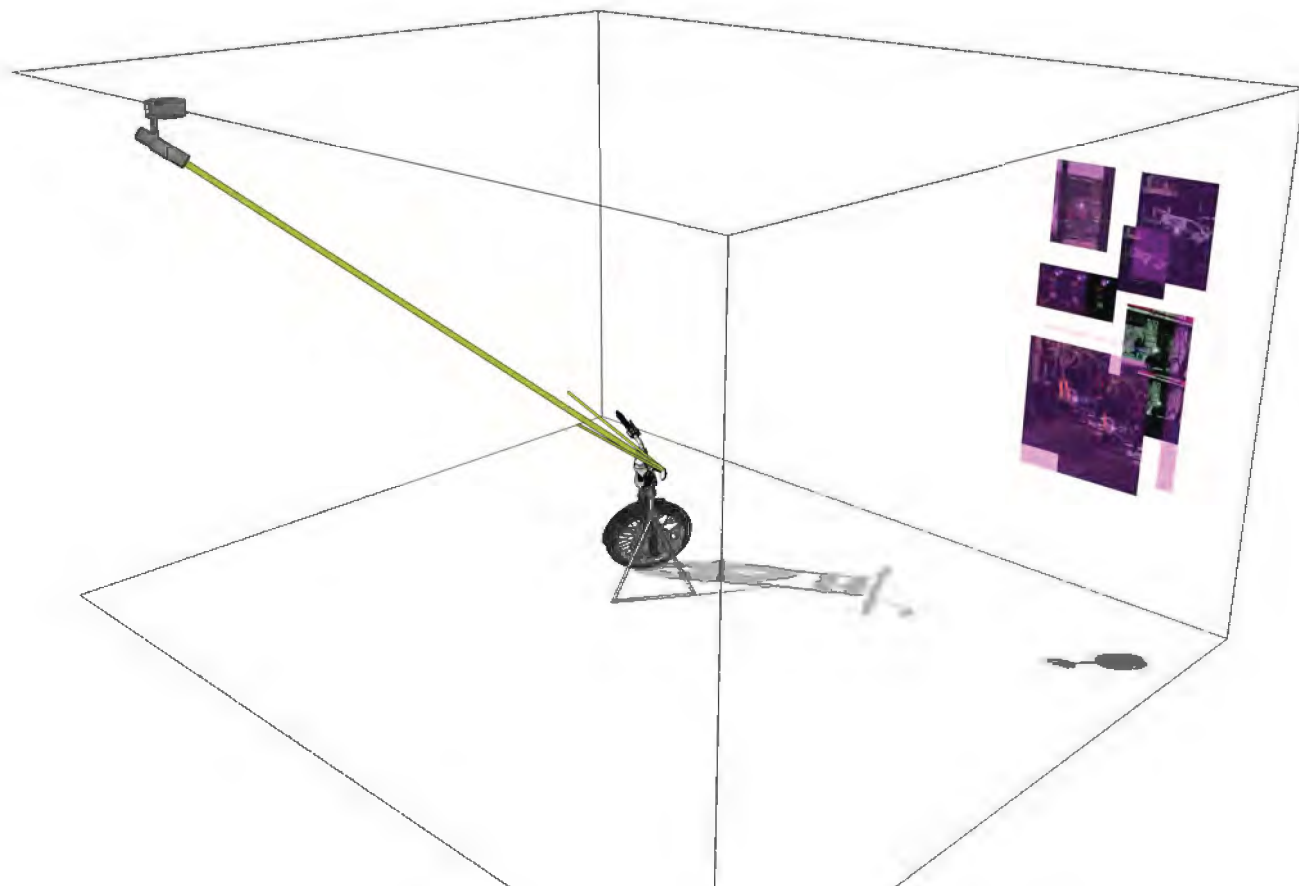
DESCRIPCIÓN

PIEZAS FINALES

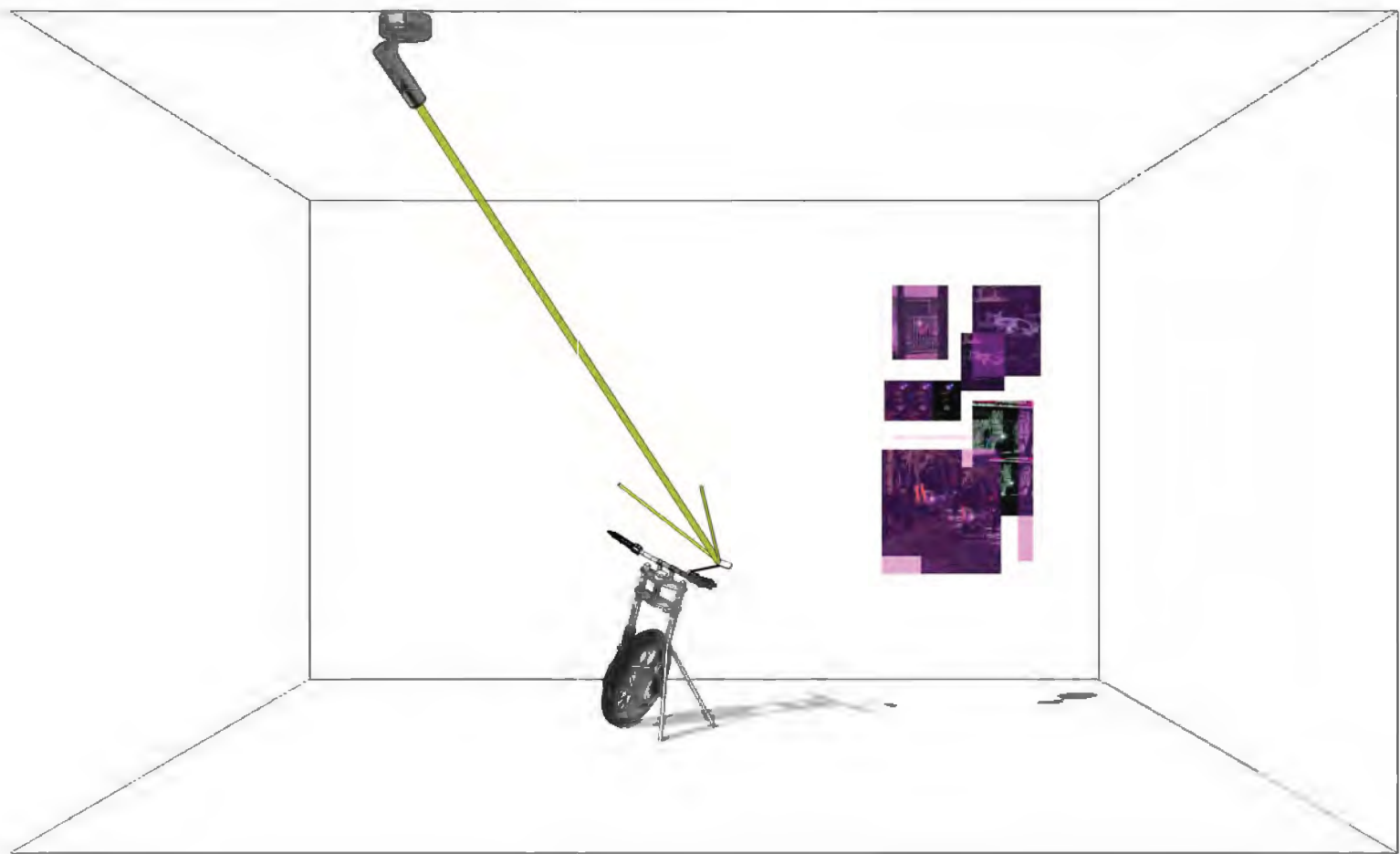
*“Todas las razones por las
que no seguir adelante”*

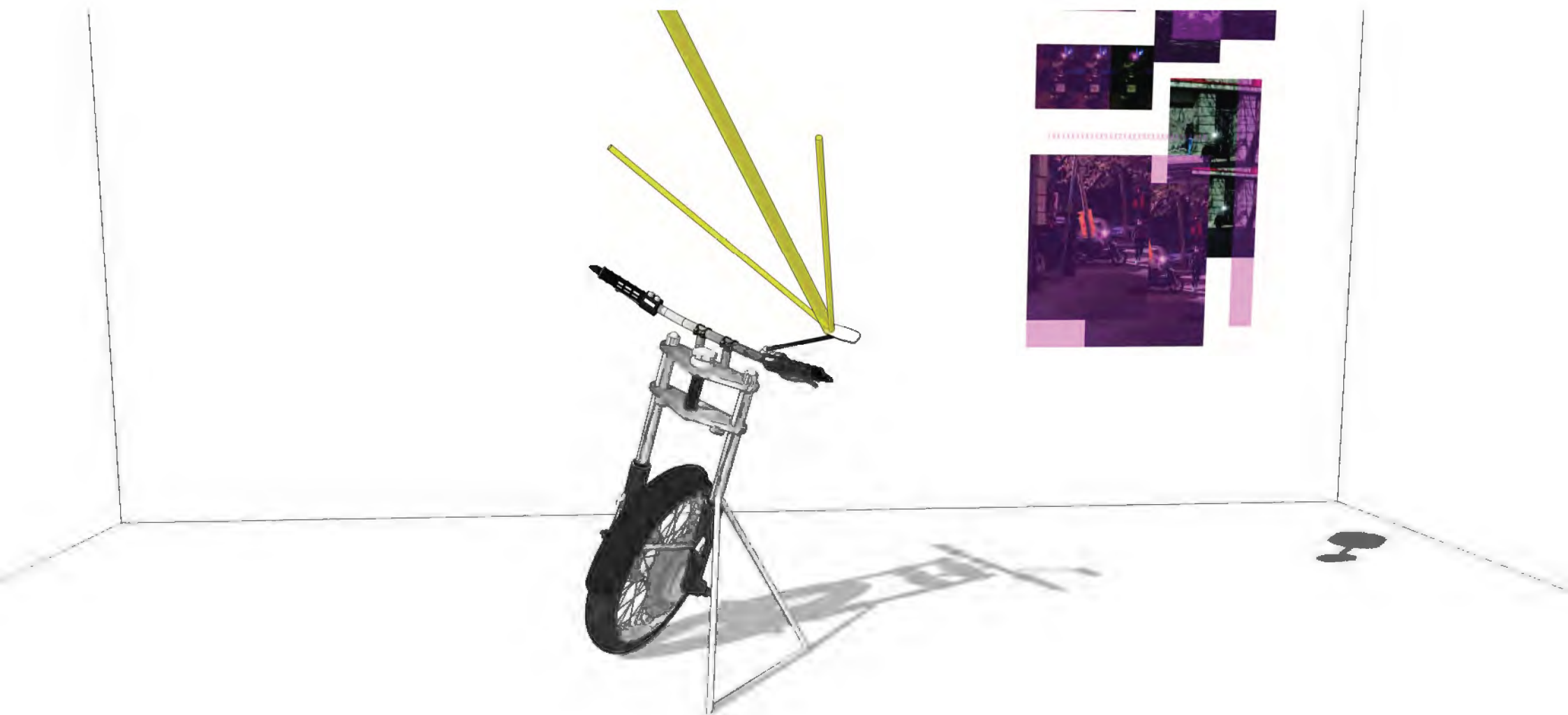

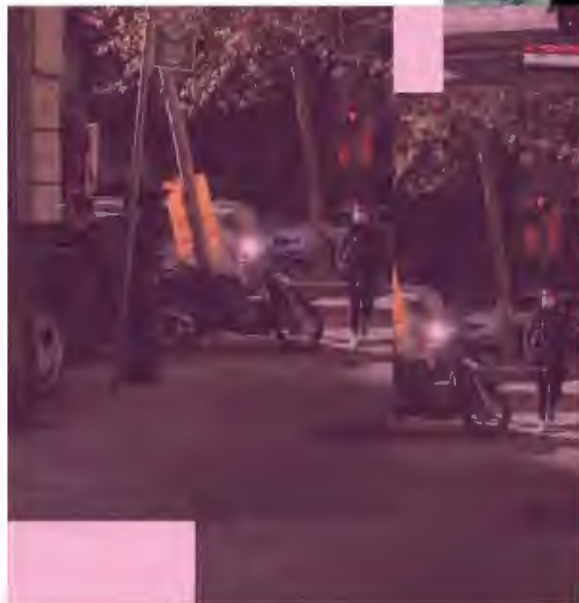

"TODAS LAS RAZONES POR LAS QUE NO SEGUIR ADELANTE"

IMPRESIÓN EN GRAN FORMATO

1 mt X 2 mt

2021

Estas fotografías son del proceso de la pieza en si, las fotos de la pieza ya terminada y en el sitio de exposición estarán disponibles a partir del día 09/06/2021 en este [LINK](#)

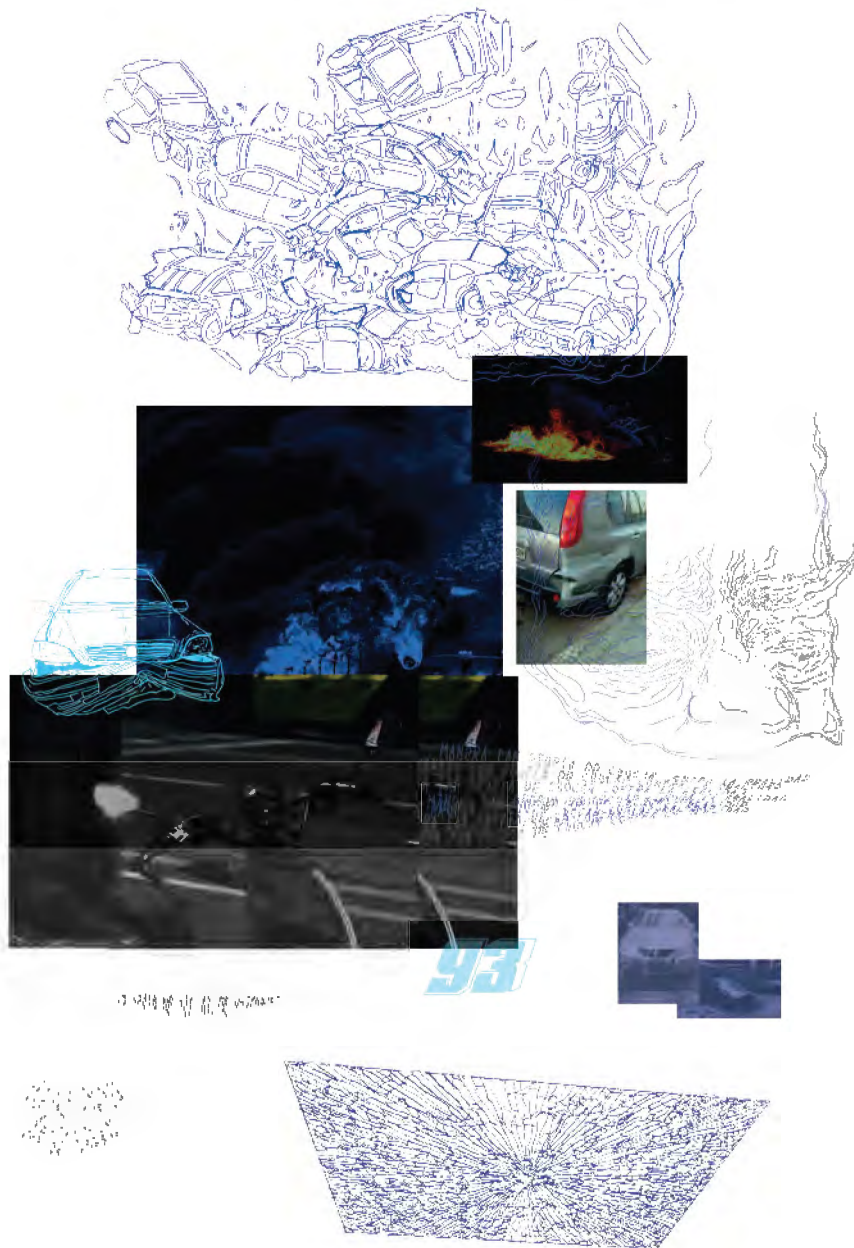
101. "TODAS LAS RAZONES POR LAS QUE NO SEGUIR ADELANTE"

Partes de motocicleta y reflector LED (120cm X 100cm x 70 cm)

2021

Esta pieza pretende poder pausar un destello de luz (un instante) replicarlo, mantenerlo, prolongarlo a su máxima intención para obstruir/alterar la visión. La idea en el montaje in situ, es que los espectadores al momento de entrar a la sala de exposición reciban un destello de luz directamente, que provenga de la reflexión de la luz proyectada sobre uno de los retrovisores de la motocicleta. Siendo entonces solo un instante emulado, dando una materialidad a una situación en específico que pasa por alto la mayoría del tiempo y que también podría pasar desapercibida en el lugar.

“el final de tal recorrido tan liviano es el de chocar. No pienso acelero, no hay, se me olvida”

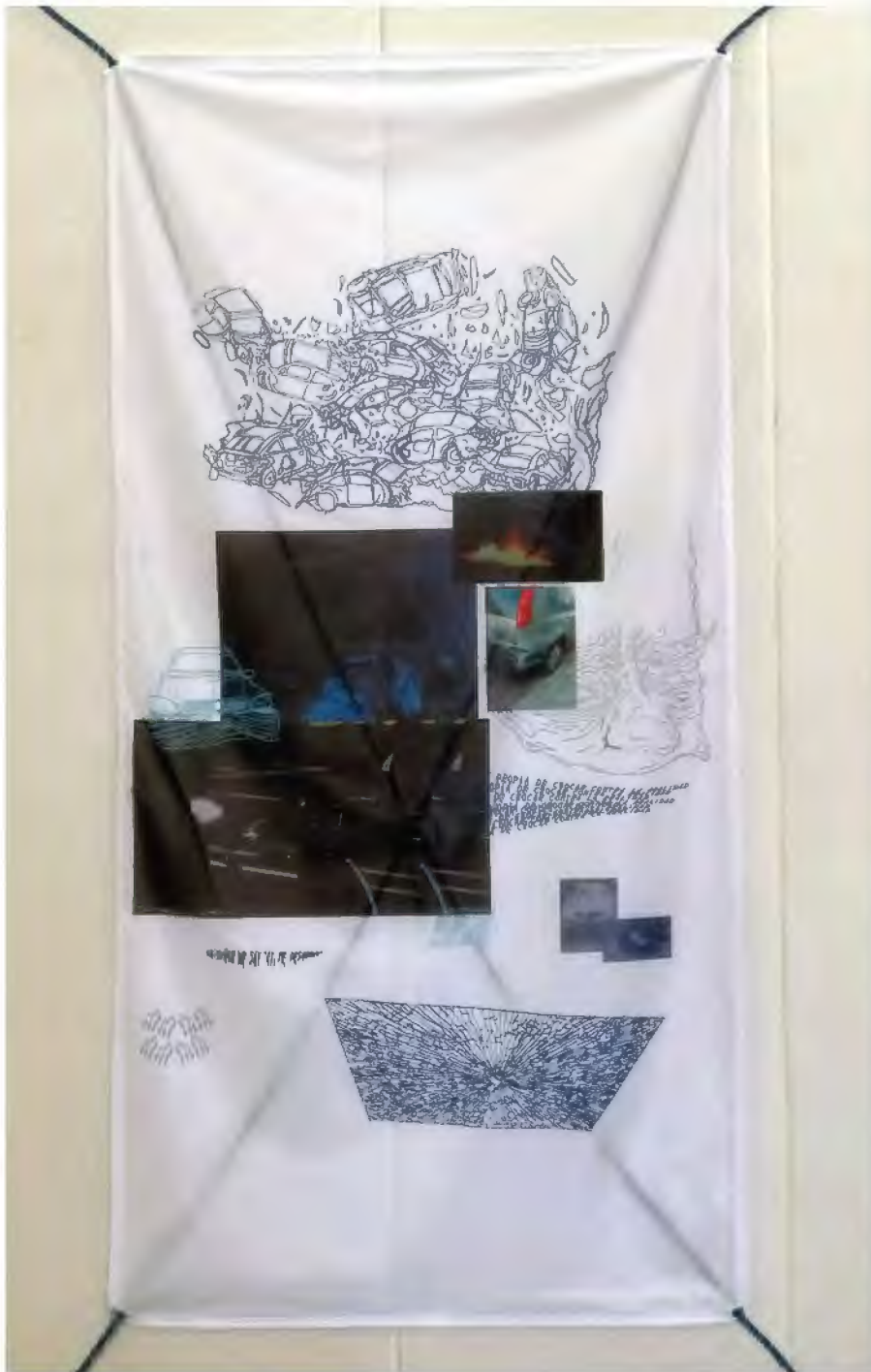
10.2

*"el final de tal recorrido tan liviano es el de chocar. No pienso
acelero, no hay, se me olvida"*

Tela sublimada (200cm X 100cm)

Cuerda de algodón azul (medidas variables)

2021

11. REFERENTES ARTÍSTICOS

Francis Alÿs, Bélgica 1959

"Lada Kopeika Project"

St. Petersburg, 2014, 5:00min

En Colaboración con su hermano Frédéric, Constantin Felker, and Julien Devaux.

<https://francisalys.com/lada-kopeika-project/>

Francis Alÿs plantea esta obra como una forma de completar un viaje que no pudo terminar con su hermano, partiendo desde Bélgica hasta Leningrado, en un coche Lada del 81, todo pensando en una huida de la vida capitalista y en búsqueda de lo prometido en el comunismo de la época, lamentablemente el coche se dañó y no lograron su acometido en su momento.

A modo de metáfora Alÿs invita a su hermano a que haga parte de su proyecto que se presentó en San Petersburgo para la Manifesta 2014, donde dentro de uno de los patios del Palacio de Invierno del Hermitage chocaron el coche contra un árbol, relacionando este choque con el final del comunismo mismo, de la idea utópica que se quedó en un fracaso.

Esta pieza en especial de F. Alÿs, la tomo como referente por su contenido tanto poético como matérico, pues a modo de símbolo, el chocar un coche tiene un contenido fuerte, negativo y de mal estar en todos nosotros, pienso en el acto mismo, el acto de chocar un coche y compararlo con las expectativas de una vida, con la incertidumbre que eso produce y con la velocidad e impulso que se toma al momento de desear algo y darse cuenta de la realidad, colisionar contra la misma, darse cuenta de lo compleja, y rígida que termina siendo. El mundo de lo imaginario, el de las creencias impacta con esa dureza, con ese límite de lo real y da a entender que no todo es tan fácil y sencillo como lo es solo imaginarlo.

De ahí mi idea de recolectar no solo colisiones de choques y sus rastros en las latas metálicas, sino de símbolos, momentos, acciones negativas, que conservamos en nuestros imaginarios y de una u otra forma repelemos, negamos y que de todas formas se conservan en la materialidad del objeto negativo, el residuo de la acción que niega.

El proceso en el resultado en sí.

Bas Jan Ader, Países Bajos 1942-1975

"Nightfall"

16mm, 4 min 16 sec

1971

Casi que todas las obras de Bas Jan Ader, tienen varios puntos en común, perder el control del qué va a pasar luego en el hacer, dejar a la libre interpretación las formas, no oponerse a las fuerzas que nos rigen sino dejarse llevar por la misma, la fragilidad misma, los objetos siendo y viéndose afectados por la fuerza, por su propio peso.

Lo simple de sus piezas (por lo general video) son fuente de inspiración de este proceso, el cómo recurre a las formas del caer, de perder control o de verse como una forma sin fuerza propia frente a situaciones tan cotidianas, son de gran importancia en mi trabajo, es tal vez la forma más acertada que he encontrado al referenciar algo triste y a la vez algo negativo en cada, imagen, fotograma que produce este artista.

Marcel Duchamp, Francia 1887- 1968

“Aire de Paris”

Ampolla de vidrio

1919

Esta pieza que es parte de los “ready mades” y de los cuestionamientos del material y el hacer del artista en el campo de la producción en las artes plásticas, el hacer desde la nueva interpretación de los objetos que son de nuestro cotidiano.

Lo que me interesa de esta pieza es el concepto de -infralevedad- que maneja Duchamp en varias de sus obras y la levedad que existe (contienen) en cada una de ellas, el uso de lo que está más a bajo de lo leve, la idea que por pequeña que sea la existencia es y puede ser parte del proceso, o que la misma obra sea solo un instante y lo visible sea el contenedor o productor de dicha experiencia.

La acción que va de la mano del concepto de la infralevedad es importante para varios de mis procesos, pues el estado de la acción y la manera que hace alusión a levedad de varios conceptos.

Me afianzo de este término ya que varias de las piezas propuestas tienen en su material esta idea de levedad a su máxima expresión, (mínima unidad, máxima expresión) el contenedor como parte de la obra más no la obra en sí, y el uso de instantes leves para hacer un concepto real, casi palpable, o a penas visible.

Lygia Clark, Brasil 1920-1988

"Máscaras sensoriales"

Máscaras de telas con
distintos materiales que
alteran las percepciones
de los sentidos

1967

Lygia Clark, crea estas máscaras como una pieza por poco de arte terapia donde los participantes vivían una experiencia grupal, poniéndose cada una de estas máscaras e intercambiándolas para percibir que cada una de ellas estimulaba de distinta manera varios de los sentidos, tanto que maximizaba o aislaba del exterior cada uno de estos, estos estímulos eran parte de las sensaciones que se podían experimentar al llevar cualquiera de estas máscaras hechas en tela.

La experiencia de aislar, alterar o modificar la percepción visual es de donde tomo la referencia, puesto que el hecho de poder modificar o alterar cualquiera de los sentidos es una forma casi que de controlar o modificar una experiencia para poder comunicar algo que se pretende. La integración a una idea personal y la ampliación de esta es algo que tomo también en cuenta al momento de crear las piezas de esta investigación pues el compartir una creencia o un pensamiento propio desde la percepción de los sentidos es una forma acertada de querer decir algo así sea por un lapso corto de tiempo.

12. Conclusiones

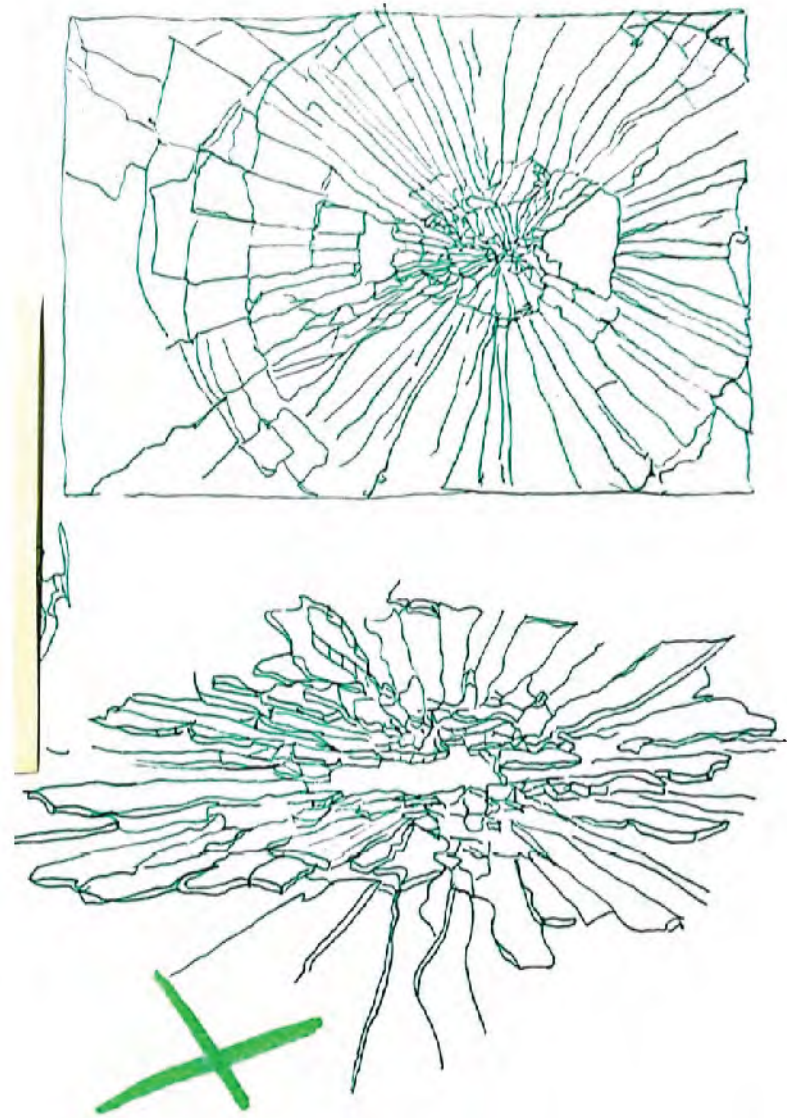
Luego de investigar por un tiempo las posibilidades de creación y materialización de un instante, se puede concluir que hay varias formas de crear, evocar, enfatizar un lapso corto de tiempo que genere una situación en específico, lo importante de la producción de cada pieza es mantener la esencia, la idea, el concepto, para así darle una nueva forma una más adecuada al trabajo personal de cada uno.

Mentir para trabajar igual como la mente hace, un intercambio matérico para así poderlo guardar como un recuerdo un suceso cualquiera, pues no recordamos siempre igual, alteramos, modificamos a gusto y sin pensarlo todo lo vivido, cada recuerdo propio lleva consigo una invención que con el tiempo se va modificando, hasta los recuerdos no son estáticos.

Exceso al solo pensar una cosa, estar ciego de solo ver una sola cosa, rumiante, ¿soñamos acaso muy rápido que no vemos la realidad?, estamos ciegos de tanto imaginar, de ensoñar y de querer siempre modificar la realidad y aunque choquemos contra la misma, de ese lamentable movimiento siempre hay luego. una creación, una producción, una emotividad, un deseo de querer más.

Repetir entonces un instante a su máxima expresión, hacer del mismo un suceso que se niega conforme perdura, pues los lapsos tan pequeños como este solo suceden una vez y jamás pasarán de nuevo, acostumbrados a perder, podemos hacer de esa pérdida, lo contrario, algo que suma, que altera, que se mantiene aún siendo imposible detener el tiempo.

Negar, negarse, hacer de un lapso el que se niega a si mismo, que se modifica para estar y ser evocado cuantas veces queramos, la fotografía funciona de una manera similar, pero siempre queremos experimentar lo sentido, no solo recordar, un suceso que se replica varias veces es uno que se niega a su ente original.

"broke and airwaves" // tinta sobre papel de algodón // 22cm X 29 cm // 2020

13. BIBLIOGRAFÍA

- Adorno, T. (1992). Dialéctica negativa. Madrid: TAURUS.
- Brasser, J. (2010). Bas Jan Ader's Art in relation to the Romantic and Postmodern Sublime: Gravity – Passibility – Sublimity. FRAME, 88 - 100.
- Brauer, D. (1993). El secreto de la negación: Investigaciones epistemológicas acerca de las formas. Revista de Filosofía y Teoría Política, 4-57.
- Debord, G. (1999). Internacional Situacionista. Textos íntegros en castellano de la revista Internationale Situationniste (1958-1968). (Vols. Vol. 1: La realización del arte. Internationale Situationniste # 1-6 más "Informe sobre la construcción de situaciones"). Madrid: Literatura Gris.
- Deleuze, G. (2002). Diferencia y repetición. Buenos Aires: Amorrortu.
- Herzog, F. J. (2018). MANUSCRITOS DE LAS LECCIONES SOBRE DIALÉCTICA NEGATIVA. Costelaciones, revista de teoría crítica, 330-377.
- Jaime Hoyos-Vásquez, S. J. (1986). El "¿qué es la metafísica?" de Martín Heidegger. Traducción parcial y comentario. Universitas Philosophica, 9-33.
- Kierkegaard, S. (2009). La Repetición. España: Alianza .
- Pessoa, F. (2013). El libro del desasosiego. Madrid: El Acanalado .
- Savinio, A. (2010). Nueva Enciclopedia. En A. Savinio, Nueva enciclopedia (pág. 408). Barcelona: Acanalado. Recuperado el 19 de Mayo de 2021
- Sica, V. d. (Dirección). (1951). Milagro en Milán (Miracolo a Milano) [Película]. Recuperado el 10 de 05 de 2021
- Turner, V. W. (1988). El proceso ritual, Estructura y antiestructura. Madrid: Taurus.
- Virilio, P. (2009). El accidente original . Buenos Aires: Amorrortu editores.

14. WEBGRAFÍA

- COST. (10 de 05 de 2021). New Materialism. Obtenido de <https://newmaterialism.eu>
- Kahle, B. (10 de 05 de 2021). internet archive. Obtenido de <https://archive.org>
- situacionista, A. (10 de 05 de 2021). situacionistas. Obtenido de <https://sindominio.net/ash/ash.html>
- Tillmans, W. (10 de 05 de 2021). Wolfgang Tillmans. Obtenido de <https://tillmans.co.uk>

15. AGRADECIMIENTOS

A mi padre Floriberto Quiroga Garcia y mi Madre Carmenza Ochoa Perdomo, por todo el apoyo incondicional a pesar de la distancia y de los duros momentos, por apoyar el mundo del arte y dar siempre palabras de fortaleza, por todo el amor y cariño, por siempre estar para mi y todos mis proyectos de vida.

A mi mejor amigo Javier Torres, por ser un hermano durante estos 22 años de amistad, por ser mi mecenas, por enseñarme tantas cosas y querer siempre dar lo mejor de si en todo lo que se propone, es para mi un referente de vida y estaré eternamente agradecido con toda su ayuda.

A Lidia Gorriz la tutora de este proyecto, por todo su entendimiento y sabios consejos que son muy necesarios en un mundo tan competitivo y rudo como es el mundo del arte.

Por último, a Daniela Amado, por todo su apoyo, por la inspiración, por ser parte de los proyectos artísticos que aparecen aquí y por ser la única persona que puede realizar el videoperformance de *“No me olvides, no me perdones acto poético #3”*

Muchas gracias.